# 女真族音乐历史遗存研究

苗　笛　朱牧龙

（黑龙江省艺术研究所音乐研究室　黑龙江　哈尔滨　150001）

## 一、绪言

为了黑龙江族优秀的先进的文化大发展大繁荣的洪流，我们对黑龙江省的文化发展史进行了探询和研究。初步认识到黑龙江省的历史文化是丰富而深厚的，有很多优美的文化积淀亟待我们挖掘。否则，历史的尘雾将会把它们掩埋得更深，必然会增加了解真实的黑龙江省文化发展史的难度。今天，我们把女真族传统音乐遗存研究作为切入点，尽力剖开黑龙江省文化发展史的侧面，帮助黑龙江省人民深刻了解自己的本土文化的前行路径，树立文化自信心，增强文化自豪感，激发创建新型先进文化的热情。

女真族是一个历史悠久的古老民族。“女真”一词来源于中国史书中3000多年前有关“肃慎”的条目。“肃慎”的含义是对地区的称谓。就是指今天的黑龙江流域。从这个关节点出发，女真族生存发展的脉络就比较清晰了。

女真族扎根生活于东北亚地区，南起鸭绿江、长白山，北至黑龙江中游，东抵日本海。牡丹江流域和松花江流域是其活动的中心区段。语言属于阿尔泰语系，通古斯语族，古满语支。据历史记载，女真族最早的称呼是“挹娄”，时间大概是公元2至4世纪。到了公元5世纪时，称呼变为“勿吉”，读音是“莫吉”。

公元581年，我国中原地区隋朝建国，“勿吉”族改称为“靺鞨”族。此时他们的生活区域还保持着早先的分布，在松花江、牡丹江流域和黑龙江中下游的辽阔地带，向东直至日本海岸，都属于他们的生产和栖息的空间。早期他们的生存形态是由零散的部落组成。伴随着时代的脚步和生产力的不断发展，他们逐渐集结融合，在隋朝末年形成了粟末、伯咄、安车骨、拂涅、号室、黑水、白山等七大部落。农牧业生产有了一定的规模，种植粟、麦、穄。有成熟的养殖业，圈养家猪，富裕者多至数百口。当然，狩猎和游牧业还是靺鞨族的重要的生产方式与生存手段。

北朝至隋时，曾经多次向中原政权朝贡。他们各部落之间的经济水平，竞争能力和军事实力的发展很不平衡。粟末生活在该区域的最南方活比较富裕，生产比较先进。黑水部居住在最北方，发展较缓慢，生存条件比较艰苦。隋朝后期，又分裂为16个小部落。

唐朝开元十年（公元722年），黑水靺鞨酋长倪属利稽入朝，唐玄宗任命他为勃利（伯力）州刺史。开元十三年（公元725年），在其辖境内配置黑水军，次年又就最大部落设置黑水府，仍以其首领为都督。其余各部落隶属于都督府，称为州。任命各部落的首领为州刺史，唐朝派遣长史级官员监察管理。到唐王朝消亡后，中原地区陷入大混乱及大混战的局面，历史步入了五代十国时期。就在此段时间，靺鞨民族改称为女真族。

公元11世纪初，契丹民族开始强盛，在辽宁省辽河流域建立了辽国，女真族由于失去中原王朝政权的保护，只能向契丹称臣进贡。女真族为了避辽国兴宗耶律宗真的讳，更名“女直”。

女真族并不甘于屈从被羞辱的地位，公元1115年女真人的领袖完颜阿骨打奋力统一了女真族各个部落，同时宣告成立金国，恢复女真名号。开始了反抗契丹的战斗。在很短的时间内就攻克了辽国的北方首都上京，开辟了女真族最辉煌的历史时期，在此后的数十年间，文治武功独步天下。

金王朝共有三个都城，上京会宁府，位于现在的黑龙江省哈尔滨市阿城区东南部，留有历史遗存，是金朝第一个都城。

1153年，金朝内乱。海陵王平息内乱后，迁都燕京。这是金朝的第二个都城，位于今天的北京市西南部，称为金中都。

金朝第八位皇帝宣宗完颜珣被蒙古人打败，1214年被迫迁都南京，也就是今天的河南省开封市。

金朝历经九代皇帝，存在119年。完颜阿骨打制订的建国策略是伐辽攻宋。从女真族的生存发展来看，这是一个积极进取的良好的方针政策。但对契丹族和汉族来说，却是一个灾难。以后也就有了

宋朝徽、钦二帝，父子两代被俘获囚禁于北方五国城的故事。金朝侵占了汉人宋朝大部分土地，在中原地区相继建立了齐、楚等傀儡政权。

1189年，金朝开始与北方的蒙古和南方的宋朝两面作战。1215年蒙古人占领了金人首都北京。

1234年，蒙古人侵入金国的流亡首都开封，彻底地摧毁了金王朝。但是女真族并没有消亡，历经元、明两个漫长的王朝，女真族韬光养晦、藏兵生息。直至17世纪初，建州女真满洲部逐渐强大，1615年，其首领努尔哈赤建立后金政权。至其子皇太极时期，已基本统一女真各部落。1635年农历10月13日，皇太极遂颁布旨意，改女真族号为满洲，女真一词就此停用。

综上所述，我们已经比较完整、清楚的梳理了女真民族的历史足迹。也就明白无误的知道女真族的文化、音乐繁荣期在金朝中期。

女真族信奉珊蛮教。珊蛮，即萨满。在女真族语言中，把巫女叫珊蛮。所以珊蛮教实际是一种巫术，以预测未来见长。随着时代的变迁，逐渐演化成一种音乐歌舞表现形式。女真贵族自觉学习汉族语文和多种文化知识，朝廷还采用骈体文写诏谕和奏章，唐诗宋词也是宫廷文学的主要形式。女真族上层人物完颜踌，能诗善画，他在《思归诗》中就有“新诗淡似鹅黄酒，归思浓如鸭绿江。”这样的佳句流传至今。当时常用的乐器有箫、琵琶、筝、鼓之类。宫廷乐工、市井歌女善于演唱柳永的《望海潮》一类的词曲。其时，音乐的繁荣，达到了一定的高度。

以下，我们应用历史辩证唯物主义和科学发展观的方法，对女真族音乐的史料、音乐遗存进行一次尽可能详实的梳理，以此推进对女真族音乐文化的进一步研究。

**二、女真族音乐实物遗存**

（一）《大晟南吕编钟》（宋·金）

新中国成立初期，在“金源内地”阿城曾发现宋代皇帝宋徽宗所制新乐—“大晟乐” 所用的编钟一枚。编钟是中国古代的宫廷乐器，也是世界上目前所发现最早音域最宽的律制乐器，中国的编钟早在战国时期就已达到辉煌的程度。宋代皇帝宋徽宗所制新乐—“大晟乐”所用的编钟，是女真人入主中原汴京（今开封）后，将其运回“金源内地”（今哈尔滨市阿城区）的。新中国成立后的五十年代，辽宁省成立了金代博物馆，“大晟南吕编钟”被放置在该馆内。

（二）《八面舞乐石幢》（金）

20世纪60年代末，在我省伊春地区出土的八面舞乐石幢（制做于金代、现存黑龙江省博物馆），上面的雕刻清晰的显现出唐、宋时期中原一带使用的乐器（箫、箜篌、琵琶、鼓、古琴、阮咸、笛子和舞蹈者）。反映了唐、宋时期中原文化对女真族文化的影响，也是金代音乐文化繁荣的历史见证。大晟南吕编钟和八面舞乐石幢作为重要的历史文化资源，是挖掘女真族金代音乐文化的重要依据。20世纪80年代中期，哈尔滨科技大学的教师专家们，仿照古代的铸造、工艺和定律标准，成功地仿制出了中国古代成套编钟，曾在国内外引起很大的反响。2012年在新建成的哈尔滨音乐公园中，由哈尔滨人自行设计铸造的五枚编钟（材质为铁质），音质纯正，造型高贵，按五声音阶设计的音列可以演奏音节。

（三）《卤簿大钟》（宋）

20世纪40年代末，在黑龙江省阿城“金源内地”出土。《卤簿大钟》制做于宋代，金代由女真人将其运回“金源内地”。该钟高达184厘米。挂鼻为双龙戏珠，钟体呈现上下五层阳刻。呈现了宏伟的宫廷建筑、强大的军队行进阵容和精美的自然纹饰图案。钟的底部刻有汉文：“上京都僧录官”及一女真文押记。《卤簿大钟》在金源内地的出土，见证了金代女真族入主中原、促进南北音乐文化融合的历史。《卤簿大钟》的实用功能，为宋代皇帝出行前，由宫廷仪仗乐队（天子行幸卤簿导引之乐队）演奏的乐器。

（四）《寓碟亭琴镜》（金）

1978年在阿城出土，制作于金代。铜镜的背面刻有人物在亭中演奏中国传统乐器——古琴。古琴在中国古代称《琴》，早在先秦时期，古籍中已有对古琴的记载。湖北曾侯乙墓出土的古琴，其历史已达两千多年。女真族将演奏古琴的形象刻印在铜镜上，反映了中原文化对女真文化的影响，反映了女真族对文人音乐的崇拜。

（五）《琵琶记戏剧人物镜》（金）

1979年在阿城出土，制作于金代。铜镜的背面刻有传统戏曲《琵琶记》人物两位，其中一人坐姿演奏中国传统乐器——琵琶。《琵琶记》为中国传统戏曲名著，元代戏剧家高明所著。演出形式为中国早期戏曲“南戏”也叫“温州戏”。女真族将中原戏曲文化的巅峰之作刻印在铜镜上，深刻的反映了中原文化对女真文化的影响，反映了女真族对中原文化的崇拜。

（六）《乐奏人物镜》（金）

1979年在阿城出土，制作于金代。铜镜的背面

刻有四对演奏中原宫廷乐器——笙和响板(打节奏的乐器)的人物。笙是中国古代吹奏乐器,早在商代已有了笙的记载。响板早期为民间打击乐器,在中国古代宫廷乐器中,响板的乐器功能为节奏性乐器。女真族将笙和响板作刻印在铜镜上,反映了女真族对中原宫廷音乐文化记载。

(七)音乐图案及其它钟铃类

在阿城出土的文物(现藏于阿城金代历史博物馆)中,涉及音乐图案、建筑风铃、狩猎用“工具哨”、马铃等文物有:

童子击鼓牌饰(金),鼓为云纹梨木铁铆兽皮战鼓;

乐舞人物纹带銙(金),乐舞图案为金代民间乐舞人物造型;

海青攫天鹅带銙(金),该图案为女真族典型民间故事,曾据此图案创作出北方民间传统乐曲《海青拿天鹅》,此图案极具历史文化价值;

《乐舞俑》(金),乐舞俑图案为金代民间乐舞人物造型;

《骨哨》(狩猎·工具)(金),骨制;

《鸟哨》(狩猎·工具)(金),陶制;

《风铃》(建筑·悬挂)(金),铜制;

《风铃》(建筑·悬挂)(金),铜制;

《铃铛》(马具·响器)(金),铜制。

另有民间乐器《牛角匏》,专门用来演奏民间乐曲《海青歌》、《海青拿天鹅》。不过,对其历史渊源有待进一步考证。关于金源历史文化音乐部分的研究,在挖掘古代音乐遗存的基础上、在研究中国古代典籍、国内外现代相关文献的前提下,女真族及金代历史音乐文化存有巨大的研究空间。在保护、挖掘和传承金源历史音乐文化方面,还有诸多的工作需要进一步实施。

## 三、女真族音乐史料(古籍部分)

女真族建立的金王朝历史,是属于古中国宋朝时期的一个同代史。女真族音乐的发展,大体呈现在三个方面。

(一)女真族的民间歌舞音乐

《金国志·初兴风土》记载:“金之先辈,其乐惟鼓笛,其歌惟鹧鸪,曲第高下长短如鹧鸪声而矣。”女真族的音乐有其鲜明的民族特征和比较丰富的民间音乐和歌舞形式。女真人喜爱歌舞,民俗婚嫁、宗教仪式、贵族宴会等都有歌舞相伴。据《金史·乐上》记载:“二十五年四月,幸上京群臣故老起舞,诸老人更歌本曲。”“本曲”即女真本族的歌曲。《鹧鸪曲》是女真族的代表作,多种史料记载其旋律起伏有致,婉转动听,致使流传久远。《垂手》是女真族的民间舞蹈,曾在元杂剧关汉卿创作的《南吕第一枝》唱词中出现“我也会唱《鹧鸪曲》舞《垂手》。”古籍《容斋随笔》卷三记载:“迁客开宴,引能歌者,使奏伎,酒阑客散,各复其初,依旧刺绣。女子寻求伴侣行歌于途。《三朝北盟会编》也有记载:“其婚嫁,富者则以牛马为币,贫者则女年及笄,行歌于途。其歌也,乃自叙家世、妇工、容色,以伸求侣之意。”青年男女于途中对歌求偶,产生《女真恋歌》。国俗审判“则歌而诅之”,而每乐作必以数十人高歌,以壮声色。

《隋书》中还记载了女真先世之舞“曲折,多战之容”。女真族用呼鹿拉弓刺虎博熊等动作,生动地表现猎人们狩猎时的状态和英姿,他们善骑射、喜渔猎的生活经常以歌舞的形式反映出来。金建国后(1115年),《臻蓬蓬歌》入主中原成为汉族官民效仿的流行歌舞。宋《宣政杂录》中记:“宣和初,收复燕山以归朝,金民来居京师。其俗有《臻蓬蓬歌》,每扣鼓和臻蓬蓬之音为节而舞,人无不闻其声而效之者”。《臻蓬蓬歌》元代称之为倒啦,明清称蹦蹦,碰碰歌,为“二人转”音乐的祖乐。

金太祖天会四年(公元1126年)以前,女真族的音乐主要有本族音乐、渤海乐和契丹乐等。女真族的民歌风格纯朴,乐器种类比较单一。

(二)金王朝的宫廷音乐

金王朝在大定十一年(公元1171年)效仿唐宋礼乐制度,议定宫廷雅乐制度。主要参考唐开元年间(公元713—741年)和宋开宝年间(公元968—975年)的制度而定。《金史·卷28“礼志一”》记载:“金人汴,悉收宋之典章礼乐”;《乐志》记载:“金朝隶教坊者,有铙歌,鼓吹、天子行幸卤簿导引之乐地,有散乐、有渤海乐、有本国旧音”。古籍记载的典礼音乐和祭祀音乐有《雅乐》《散乐》。依据祭祀活动的内容,在不同场合演奏不同的音乐;《郊祀乐歌》《方丘乐歌》《郊祀前朝享太庙乐歌》《祫禘有司摄事》《昭德皇后别庙,郊祀前荐享,登歌乐曲》《时享摄事登歌乐章》《昭德皇后时享登歌乐章》《宣孝太子别庙登歌乐章》《殿庭乐歌》《宣圣庙乐歌》《鼓吹引导曲》《采茨曲》等。这类宫廷音乐是“乐”为“礼”服务的典型,宫廷音乐的核心价值是音乐为巩固政权服务的,音乐显示的是皇权神授思想和统治者至高无上的威严。

金王朝所使用的宫廷乐器,大部分与宋代的宫廷音乐——“大晟乐”相同。宫悬乐 (下转第59页)

漫设计类职业院校，使人们进入社会之后，能够继续学习有关网络文化产业的知识，及时弥补不足，适应社会文化发展的需要。

（五）建设网络传播体系

当前，网络文化内容存在散、乱、浅、俗等问题。解决这些问题，要建设优秀文化网络传承体系，构建网上主旋律，引领全省文化健康快速发展。黑龙江省在形成优秀文化网络传播良好格局基础之上，要进一步打造以政府网站为引领，门户网站为主体，特色品牌网站为带动的网络传播体系。其一，建设政府文化官网。当前，要建设省级、市级纵向垂直的政府文化网站。政府文化网站作为主流媒体，能够起到示范作用，引领全省网络文化健康发展。其二，建设文博、图书等机构的门户网站。以数字省博、数字省图为带动，构建起文博、图书等纵向的的网上传播体系，以及横向的传播系统，打造优秀文化网络传播主体。其三，打造特色品牌网站。对全省网站进一步规范整合，形成一批有影响力的优秀文化网站。总之，逐步将优秀文化资源数字化，网络化，建设黑龙江省优秀文化网络传播体系，实现网络时代黑龙江省优秀文化的保护与传承，宣传黑龙江省特色文化，逐渐推动黑龙江省特色文化走向全国，走向世界。


**参考文献：**

[1]倪胜利.教育文化论纲[M].重庆：重庆大学出版社，2011.

[2]匡文波.网络传播学概论（第3版）[M].北京：高等教育出版社，2009.



**作者介绍：** 曹学娜（1978–），河北曲阳人，毕业于河北大学，哲学硕士，黑龙江省委党校哲学部教师，讲师，研究方向为传统文化和伦理学。



**项目基金：** 黑龙江省委党校校级课题《黑龙江省优秀文化数字化网络传承对策研究》（2013A05）阶段性成果。


---

（上接第56页）类别乐器有：编钟十二虡（排架），编磬十二虡（排架），敔、麾、大钟、镈钟、特磬、辰钟等。吹管乐类别乐器有：埙、篪、笛、巢笙、和笙、竽笙、七星匏、九耀匏、余闰匏、箫、筚篥、箛、长鸣、大小横吹、拱宸管等。弹拨乐有：博拊、柷、一弦琴、三弦琴、五弦琴、七弦琴、九弦琴、瑟等。打击乐器有：建鼓、应鼓、大鼓、路鼓、路鼗、晋鼓、杖鼓、拍板、铙、金钲、扪鼓吹、节鼓、铙鼓、羽葆鼓等。

金代明昌六年（公元1195年），宫廷乐工人数达156人。泰和元年（1201年）宫内还设有补充正式乐工的"预备班。"公元1204年，乐工人数达256人。金宫廷的历代皇帝都重视音乐在庆典、祭祀活动中的重要作用，礼仪用乐规格庞大。

（三）金王朝宫廷仪仗乐队（天子行幸卤簿导引之乐队）

据《金史卷28》（礼志一）记载："天子行幸卤薄导引之乐地"。金代皇帝出行时有其军乐队引导，采用的是《鼓吹乐》。金代的鼓吹乐在继承了宋朝鼓吹乐的基础上发展起来的，同时参考了"辽"鼓吹乐的建制。天德二年（公元1151年）和大定十一年（公元1171年）的鼓吹乐队所用乐器件数及乐工人数为：

前部一节：鼓吹令2，㭎鼓12，大鼓120，铙鼓12，金钲12，大横吹120，长鸣120，歌24，拱宸管24，箫24，笳24。

前部二节：节鼓2，㭎鼓12，羽葆鼓12，铙鼓12，小鼓120，金钲12，中鸣120，歌24，笛24，角篥24，桃皮角篥24，拱宸管24，箫48，笳24。

后部一节：鼓吹丞2，节鼓2，㭎鼓3，羽葆鼓12，铙鼓12，金钲3，小横吹120，歌40，拱宸管24，箫48，笳48。

后部第二节：笛24，角篥24，桃皮角篥24，箫24，笳24。

金王朝鼓吹乐队用乐工总人数多达1398人。编制庞大而又复杂。

（四）金朝时期的戏曲音乐

《宋元戏曲史》（王国维）记载："至金人人主中原，而女真乐亦随之而人。《中原音韵》谓：女真《风流体》等乐章，皆以女真人音声歌之，虽字有舛讹，不伤于音律者，不为害也。则北曲双调中的《风流体》《者剌古》，双调之《阿纳忽》《古都白》《唐兀歹》《阿忽令》、越调之《拙鲁速》，商调之《浪来里》，皆非中原之声，亦当为女真或蒙古之曲也。"金王朝入主中原后，女真族的民间音乐在北方戏曲音乐《金院本》《诸宫调》《散曲》《元杂剧》中大量散见。女真族的音乐文化促进了北方戏曲音乐的历史性繁荣，形成了中国戏曲史上的高峰阶段。女真族的民间音乐、宫廷音乐和戏曲音乐，对我国后来的庆典音乐和戏曲音乐的形成与发展，都产生了重要的影响。

**四、结论**

综上所述，可以大致清楚了解到，我们努力挖掘女真族的音乐遗存资料，对其进行认真研究，是有着巨大的社会现实和历史作用。在此过程中，不仅发现了女真族是一个优秀的民族，有着辉煌灿烂的历史，更发现了是女真族主动加人中华民族大家庭的，在加人的过程里历经磨难矢志不渝，而且为中华民族的发展壮大增光添彩。